

diseño & comunicación GRÁFICA

Boletín de actividades de la red arte, diseño y comunicación visual labproducciongrafica.ning.com
año II volumen II número I • agosto de 2008 • Bogotá - Colombia • distribución gratuita

QUE ES ARTE?

El autor de este ensayo nos explica porque no es preciso ni exacto definir la palabra arte, es algo muy subjetivo y cada persona la define según sus parámetros personales de belleza, armonía y creatividad.

Este significado ha mutado a lo largo de la historia, en la actualidad relacionamos arte con pintores, escultores, escritores y todo lo relacionado con creación innovadora y talentosa, pero en la época medieval lo relacionaban con lógica y gramática e incluso nos dice el autor que en el renacimiento los pintores y escultores se consideraban artesanos.

Este término se ha movlizado a lo largo de la historia y ahora cada persona según su criterio define que es arte y que no, entre líneas nos hace pensar que relacionamos todo lo que nos causa emoción con arte, pero una película de erotismo puede ser arte? un sillettero Colombiano es un artista?, ahora entiendo porque no es fácil hallar una definición precisa, yo hasta el momento lo relaciono con la creación de pinturas, escritos, esculturas y escenas teatrales y musicales con un don especial para ejercerlas.

COMO MIRAR UN CUADRO

En este escrito se analizan 4 obras hechas en épocas y estilos diferentes lo primero que nos dice la escritora de este ensayo es mirar **el objetivo concreto** de cada cuadro.

El primer cuadro realizado por un pintor rupestre muestra un bisonte, las hipótesis dicen que con esta representación el cazador o la tribu conseguían con mayor facilidad capturar el animal, también lo relacionan con el vudú, porque entre sus creencias al chuzar con un alfiler a un muñeco que representaba a una persona lo perjudicaban tal vez hicieron esta apología para que el animal cayera.

La segunda imagen es procedente de una primitiva iglesia cristiana y representa la resurrección de lázaro, la pintura es muy representativa y clara.

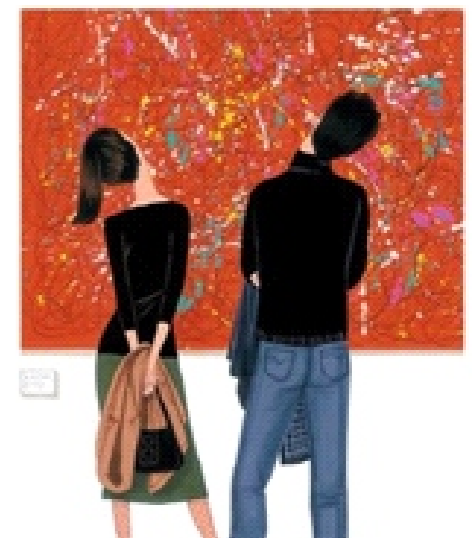
La tercera pintura al óleo del pincel de Bronzino no es tan fácil de leer, su principal protagonista es Venus la diosa pagana del amor la descripción que se hace en este escrito es muy detallada y de gran ayuda para entender y contextualizar la obra.

La cuarta obra de Jackson Pollock no tiene una historia concreta para contar, deja ver la pasión del artista lanzando pintura sobre un lienzo para dar y crear una estructura abstracta.

Con estas miradas, llega la segunda manera de mirar un cuadro, es preguntarnos e indagar por la cultura y la época donde se realiza el cuadro, esto nos sirve para contextualizar y acercarnos a lo que nos quiere decir el artista.

La tercera manera de contemplar un cuadro, es según las apreciaciones de Susan Wood Ford estudiar su grado de realismo, es decir no llegar a lo que parece obvio a primera vista y evitar preguntar qué tan parecidas son estas obras a la realidad cuando el interrogante pueda sea intrascendente.

La cuarta y última manera de mirar un cuadro es por su diseño, colores, formas ya que estas tienen una finalidad y una función dentro de la obra.

LA CONTRIBUCIÓN ASIÁTICA Caligrafía China

El diseño de cada uno de los símbolos, hace de la caligrafía china una forma de arte pura visual y no alfabética, las líneas en diferente composición que forman un cuadrado imaginario, son la composición de estos símbolos. Los chinos dejaron atrás el realismo de los jeroglíficos por formas más abstractas, en sus inicios se desarrollaron sustantivos sencillos, pero paulatinamente su lenguaje se fue enriqueciendo, inventaron caracteres para expresar sentimientos, colores, tamaños etc.

En sus comienzos los caracteres chinos se grababan en los huesos de los bueyes o caparazones de tortuga, posteriormente en bronce. También se hicieron libros con tablillas de bambú anudadas

La Invención del papel

Tradicionalmente se dice que el primer proceso de fabricación de papel su desarrollado por eununco Cai Lun, consejero del emperador He de Han, en el S. II d. C. Durante unos 500 años, al principio la fabricación del papel estuvo limitada en China, posteriormente en el año 610 se introdujo en Japón, y alrededor del 750 en Asia Central. Los chinos transmitieron su conocimiento con los árabes, quienes lo llevaron a España y Sicilia en el siglo X. Pronto la elaboración de papel se extendió a Francia.

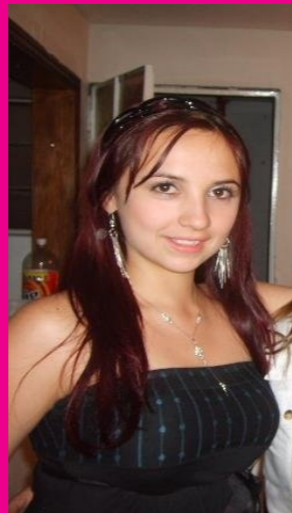
Desde entonces el papel se ha convertido en uno de los productos emblemáticos de nuestra cultura, elaborándose no sólo de trapos viejos o algodón sino también de gran variedad de fibras vegetales; además la creciente invención de colorantes permitió una generosa oferta de colores y texturas.

La Invención de la imprenta

Después de la escritura el invento más significativo para la historia de los humanos fue la imprenta, creada por los chinos.

Aalrededor del año 1440 Juan Gutenberg (1397-1468) en Alemania inventó el "tipo móvil", mientras que, en Holanda, Lorenzo Coster hizo otro tanto. Luego, en **1456**, es Gutenberg quien logra un importante hito histórico; termina de imprimir un libro entero, el primero de la historia. Este libro es la Biblia, versión La Vulgata. De esta hermosa obra se conservan 21 ejemplares en varios museos.

* 1 . .

diseño & comunicación GRÁFICA

BOLETÍN DISEÑO & COMUNICACIÓN GRÁFICA
Director Fundador Maestro Enrique Hernández R

Concepto Gráfico y Diseño Editorial
Enrique Hernández R.
enriquehernandez_r@yahoo.es

Diagramación
Laboratorio de Producción Gráfica
Enrique Hernández R. Mayenly Albino,

Compilación - Fotografía y Retoque Digital
Andres Degadillo Herrera
<http://labproducciongrafica.ning.com/>
e-mail: andreadegadillo1020@gmail.com

LABORATORIO PRODUCCIÓN GRÁFICA
DISEÑO DE MEDIOS EDITORIALES
TALLER TRIDIMENSIONAL II
GRÁFICA CONTEMPORÁNEA
Edición TALLER DE LA IMAGEN

Distribución GRATUITA

boletín Diseño & Comunicación Gráfica,
es una publicación semanal creada para la
divulgación de la producción plástica del área
del arte, el diseño y la Comunicación Visual
de la Red Laboratorio de Producción Gráfica
Arte Diseño & Comunicación Visual

La reproducción total o parcial de este boletín está
permitida por cualquier medio siempre y
cuando se cite esta fuente y los autores

Producción GRAPHIGRUPO

Cra. 4a No. 24-59 TA- 1004
Tels. (fax) 2838750
cel. 312 4271489 311574 7914
A.A. 34010

<http://labproducciongrafica.ning.com/>
e-mail: boletin@revistadycg.com
revista@revistadycg.com
revistadycg@yahoo.es

BOGOTÁ - COLOMBIA
2009 / II

LOS PRIMEROS MANUSCRITOS ILUSTRADOS

Los egipcios fueron los primeros en elaborar los manuscritos ilustrados, combinando dibujos y palabras para transmitir información. Su importancia radica no sólo en su valor artístico histórico sino también en el complicado uso del alfabetismo mundial. Gran parte de estos manuscritos sobrevivieron en la Edad Media, precedidos por el arte renacentistas y unos pocos de la antigüedad renacentista. La mayoría de estos manuscritos son de carácter religioso

MIRADA A CUATRO CUADROS

Cueva de manos Santa Cruz Argentina

Esta es una pintura rupestre es muy antigua, hasta el momento las inscripciones más antiguas están fechadas en el 7350 antes de Cristo.

Esta pintura es la más célebre y antigua, son siluetas en negativo de las manos, esta es una expresión artística de los pueblos suramericanos.

La Anunciación Francesco Albani

Objetivo: Representar la encarnación del verbo.

La historia que todos los cristianos conocemos es plasmada en esta obra, Dios anuncia a través de Gabriel el decreto divino de "hacer rendición del género humano" ser la madre de su hijo Jesús.

Albani deja ver el uso del manierismo en su obra, la virgen, los ángeles y Dios, tienen rostros pequeños y semblante estilizado y posturas artificiales.

Cada detalle de este cuadro nos muestra frescura, tranquilidad y divinidad. Dios con aires celestiales aparece entre nubes y ángeles para descubrir a María la elegida para encarnar a su hijo, la paloma desciende mientras la virgen alza sus manos al cielo y Gabriel observa con aire de sumisión y amor.

Tiziano Amor Sacro y Amor Profundo

Este cuadro también llamado Venus y la doncella, es un lienzo pintado al óleo alrededor su contemplación es un preludio de su consecución ultraterrenal. En 1515, en este cuadro hay una joven doncella con un vestido blanco, a su lado está Cupido y la Diosa Venus que la asiste. El cabello suelto de la dama la corona de mirto (*planta sagrada de Venus*), además del velo transparente que cae sobre sus hombros, las rosas y el cinturón que simula la castidad nos indican que la joven es una novia.

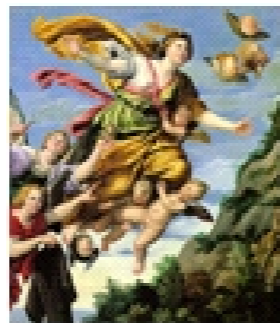
La escena está influenciada por la concepción neoplatónica renacentista, la cual dice que la belleza terrenal es un reflejo de la belleza celestial y su contemplación es un preludio de su consecución ultraterrena. (Investigación en Wikipedia)

Capricho Ana Cabrera Grohs

Esta artista se basa en un arte contemporáneo en este caso abstracto, dice que a través de sus pinturas desea lograr paz interior y libertad, sus temas preferidos son la naturaleza, flores, montañas, paisajes, en este cuadro encontramos colores pálidos que dan un aire de tranquilidad.

ARTE Y ESTÉTICA

El clasicismo es una corriente estética e intelectual, este término se refiere a la actitud estética de una época, su auge se dio en los siglos XVII y XVIII.

El clasicismo es uno de los pilares en que se apoya el Renacimiento, con una vuelta hacia las formas clásicas griegas y romanas en todas

Los primeros códigos de escritura aparecieron entre el siglo V y IV milenio antes de Cristo en Egipto, Mesopotamia y China. La escritura nació con fines prácticos como llevar cuentas y contar cuantos bienes poseían, en las adineradas ciudades de Mesopotamia, bajo la forma de pictogramas o escritura pintada, por medio de dibujos se representaban algunos objetos, por ejemplo el dibujo de una luna representaba evidentemente la luna.

Los sistemas ideográficos empleaban la combinación de varios pictogramas para representar lo que no se podía dibujar como ideas y verbos de significación abstracta, se combinaban los pictogramas chinos sol y árbol para representar la palabra cardinal Este.

MESOPOTAMIA

En Mesopotamia, se ubican diferentes culturas con un rasgo en común: su escritura sobre tablillas de arcilla. En Mesopotamia no había ni piedra ni madera, salvo la de la palmera, que es de mala calidad. En cambio abundaba la arcilla, que proporcionó un material barato para la escritura, de buena duración y manipulación.

JEROGLÍFICO EGIPCIO

Los Jeroglíficos y signos cuneiformes representaban signos complejos el equivalente a los que conocemos como sílabas.

El empleo de los signos fonéticos fue el invento creador de la verdadera escritura. Esto fue obra de los fenicios, pueblo comerciante de Oriente, que hacia el año -1000 inventó el primer alfabeto, del que, a través de griegos y romanos, deriva el nuestro. El alfabeto simplificó el aprendizaje de la escritura y permitió a la mayoría de las clases sociales acceder a la cultura, pues supone una gran reducción de signos con respecto a las demás escrituras, ya que la silábica constaba de cerca de 90 símbolos, la cuneiforme de 700 y la china cerca de varios miles de símbolos.

PAPIROS Y ESCRITURAS

Los papiros fueron un gran avance dentro de la comunicación visual egipcia, este era una especie de papel para escribir manuscritos elaborado a partir de una planta acuática, muy común en el río Nilo y en algunos lugares de la cuenca mediterránea.

Su elaboración era exclusiva y monopolizada por la realeza entre los pueblos de la cuenca oriental del Mediterráneo, gracias a su gran utilidad. Su uso se hizo universal en la época de Alejandro Magno. Cuando declinó la antigua cultura Grecia su uso declinó y fue sustituido por el pergamino.

Conocida como el siglo de oro, este periodo dio luz a importantes artistas de todos los tiempos, no solo en España, sino del arte occidental. Predominan los temas religiosos porque es el momento de la Contrarreforma, los pintores españoles reciben la influencia del tenebrismo de Caravaggio en el tratamiento de la luz, aunque luego lo abandonan.

El principal cliente de los pintores es la poderosa Iglesia de la época. (Excepto en el caso de Diego Velázquez y otros pocos pintores de la Corte).

ARTE DE ANTIGUA GRECIA

Es un estilo elaborado por antiguos artistas griegos. Su característica principal radica en la busca de la belleza ideal recreada dentro de un mundo ideal, mediante la imitación de la naturaleza en el sentido de la mimesis aristotélica. Se divide en cuatro periodos estilísticamente: periodo geométrico, arcaico, clásico y helenístico.

VESTIGIOS

El arte antiguo griego ha perdurado en la forma de las esculturas y arquitectura, así mismo prevalecen en artes menores el diseño de monedas y el grabado de gemas y alfarería.

En la cerámica la pintura griega tuvo un gran protagonismo, en platos, vasijas y ánforas se desarrolló este arte, al comienzo los diseños eran formas geométricas pero se fueron enriqueciendo con el paso del tiempo hasta cobrar volumen.

ESCULTURA

Las primeras esculturas griegas fueron figuras humanas pequeñas con materiales como la arcilla, el marfil o la cera. En el periodo arcaico comenzaron a trabajar la piedra.

HISTORIA Y DISEÑO

Invención de la escritura

Los temas mitológicos invaden las pinturas, las esculturas y la lírica desde finales del siglo XV, empezó en Italia y se expandió rápidamente en todo el continente Europeo.

Esta corriente se expresó en todos los dominios del arte pasando por la arquitectura, la música, la literatura y el arte. El clasicismo se impuso reemplazando el Barroco, dejando espacio al Romanticismo antes de renovarse a través del Neoclasicismo.

CLASICISMO EN LA PINTURA

Esta tendencia o arte pictórico representó una alternativa a la pintura barroca. El clasicismo y el caravagismo surgieron en Italia como reacción al manierismo, las dos se encajan cronológicamente dentro de la pintura barroca, pero con características diferentes a la del Barroco pleno, entre sus principales características encontramos las obras cerradas y las figuras colocadas en el centro de la composición, sus formas se pueden observar claramente y son independientes. Así mismo predominó un tipo de paisaje sereno y equilibrado donde a menudo aparecen ruinas clásicas.

PINTURA BARROCA

Durante el barroco la pintura adquiere un papel decisivo en las manifestaciones artísticas. Se convirtió en la expresión más característica del peso de la religión en los países católicos y del gusto burgués en los países protestantes.

Se dio un paso a nuevos géneros, dando paso a bodegones, paisajes y retratos. Las características principales de la pintura barroca son: Primacía del color: Las formas son definidas por manchas de color y de luz, no por la línea ni por el dibujo. Hay una fuerte tendencia por el realismo, inclinaron por lo más crudo de la vida humana, la vejez, deformidad y cadáveres, el paisaje y los bodegones tomaron fuerza.

PINTURA BARROCA EN ITALIA

Una de las características de la pintura barroca en Italia es la representación de todo tipo de realidades (lo bello, lo feo, lo agradable, lo desagradable). El naturalismo desemboca en el realismo.

El principal artista de la pintura barroca tenebrista es, **Caravaggio**, es el mejor representante del naturalismo, usaba imágenes tétricas con efectos de luz.

El principal representante del clasicismo es **Annibale Carracci**.

La familia Carracci tiene mucha importancia porque supone la transición del último manierismo al primer barroco.

PINTURA BARROCA EN ESPAÑA

